

TALLER DE CONSERVACIÓN Y ACCESO A OBRAS Y DOCUMENTOS ARTÍSTICOS EN SOPORTES ELECTRÓNICOS Y DIGITALES

Imparte: Jo Ana Morfin

Fechas y horarios: 8, 9 y 10 de octubre (tres sesiones divididas en 2 partes: de 10-14 hrs. y 15:30-18:30 hrs.)

Sede: kurimanzutto (Gob. Rafael Rebollar 94, entre Gelati y Esteva, Col. San Miguel Chapultepec, México D.F., C.P. 11850)

Dirigido a: profesionales de galerías, museos y colecciones de arte contemporáneo, responsables de registro y/o archivo, curadores, historiadores del arte, críticos, investigadores, artistas y/o talleres de artista y todos aquellos involucrados en la conformación, acceso, difusión y preservación de la cultura visual y artística del siglo XX y XXI.

Costo: un solo pago de \$3,500 M.N (antes de septiembre 18), ó \$4,000 (entre septiembre 19 y octubre 5).

Más información: Carmen Cebberos (tel. 5256-2408, e-mail: carmen@kurimanzutto.com)

Cupo limitado a 15 participantes

PRESENTACIÓN

La historia está conformada por documentos porque la documentación es lo único que permanece.
Jacques Le Goff, *History and Memory*, 1992.

La proliferación de prácticas artísticas basadas en el tiempo y las acciones, aunadas al desarrollo de medios de registro y reproducción de "la era de la revolución tecnológica" y la tecnología digital, han propiciado un cambio no sólo en la producción artística sino en toda nuestra cultura visual y material.

Diversos formatos de video, cintas de audio, materiales fotográficos y fílmicos y, posteriormente, una variedad de medios digitales han sido usados como vehículos de creación, o bien para capturar y documentar prácticas de carácter no-objetual o de fuerte carga contextual. Estos materiales que por su dependencia de la tecnología y sus características de temporalidad han sido denominados por el área de conservación con el término *time-based media* se han reunido para integrar acervos documentales y colecciones artísticas albergadas indistintamente en museos, galerías, instancias privadas, centros de documentación, espacios artísticos e incluso en archivos personales de los creadores.

Numerosos espacios y productores culturales enfrentan:

- el progresivo reemplazo de tecnologías y formatos en las producciones artísticas y, por lo tanto, la necesidad de generar políticas y criterios para su preservación y presentación futura.

- la acumulación azarosa de materiales que son almacenados pero que carecen de una estructura que los haga accesibles, consultables y hasta identificables; materiales que, por otro lado, demandan medidas que anticipen su deterioro o desaparición.
- la escasez de documentación sobre las prácticas artísticas contemporáneas presentadas en museos y espacios culturales en México.

¿Cuál es la situación actual de los archivos y centros de documentación que albergan acervos *time-based media*?

¿Quiénes son responsables de conservar y mantener accesibles la diversidad de documentos y obras artísticas en soportes supeditados a la tecnología?

¿Cómo asegurar que estos testigos documentales y piezas imprescindibles para la comprensión del arte contemporáneo sobrevivan a la obsolescencia, fragilidad y el vertiginoso cambio en la tecnología a la que están sujetos?

¿Qué iniciativas de conservación, lineamientos de documentación, medidas de preservación y acceso pueden seguir los responsables de este tipo de colecciones?

TEMARIO

Sesión 1 – JUEVES 8 DE OCTUBRE

1.1 Archivos y colecciones constituidas por obras y documentos en soportes dependientes de la tecnología.

Se hará un breve recorrido histórico sobre la conformación de archivos y acervos integrados por soportes dependientes de la tecnología. Se analizarán las distintas posturas entre las colecciones conformadas por artistas, museos y espacios culturales, así como, los distintos acercamientos e implicaciones generados por la dicotomía entre obra y documento. Se hablará sobre la importancia de estas memorias o testigos y obras para la comprensión del arte actual.

- Archivos conformados por artistas (documento, testigo, obra de arte, archivos como *statement* artístico, registro de *performance*, acciones, instalaciones, obras en sitio específico, etc.)
- Archivos conformados por curadores (archivos como memoria de las prácticas artísticas contemporáneas)
- Colecciones de museos

Posteriormente se profundizará en las condiciones de conservación y acceso que generalmente afrontan los responsables de resguardar estos acervos. Se hará una presentación sobre los archivos en los que la docente ha trabajado, sobre todo haciendo énfasis en los problemas encontrados en ellos; los participantes hablarán sobre las dificultades que enfrentan y el tipo de decisiones que deben tomar regularmente.

1.2 Principios básicos de la conservación de colecciones de video y materiales digitales.

Las características físicas y conceptuales de las obras y/o documentos que integran las colecciones determinarán las medidas de conservación preventiva que deben adoptarse y las estrategias de preservación que pueden seguirse. Por este motivo resulta imprescindible conocer qué materiales integran nuestra colección, cuál es su valor (histórico, artístico, estético) y cuál es su estado de conservación, lo cual requiere un conocimiento mínimo de terminología especializada y el manejo de conceptos básicos.

En el caso de las colecciones *time-based media* cada soporte tiene características específicas que inciden en su vulnerabilidad, fragilidad, obsolescencia y, en consecuencia, su conservación. Durante esta fase se describirán la variedad de formatos analógicos y digitales que se encuentran frecuentemente en las colecciones. Los participantes aprenderán a identificar los formatos y su composición, lo cual les permitirá realizar planes de manejo que den prioridad a los formatos más inestables.

- Conceptos básicos, terminología general y glosario
- Identificación y descripción de soportes
- Medidas de conservación preventiva: manipulación, almacenamiento, ¿cómo establecer prioridades?, condiciones ideales de conservación.

Sesión 2 – VIERNES 9 DE OCTUBRE

2.1 Problemas y posibles soluciones de conservación y acceso en diversas colecciones de obras y documentación *time-based media*

Se presentarán y analizarán las diversas estrategias diseñadas por el área de archivos y casos de estudio desarrollados por instituciones culturales en relación a la conservación y presentación de obras y documentación *time-based media*.

Mientras que en el área de los archivos las propuestas de preservación se enfocan en su mayoría a mantener accesible el contenido de los soportes –lo que supone digitalizar la información, almacenarla en soportes de mejor calidad y vigilar que estos datos se migren periódicamente a formatos más actuales o bien se copien a soportes similares–, las iniciativas en el campo de la restauración-conservación consideran el concepto artístico, la intención del creador, la relación entre la elección de un tipo específico de tecnología y el significado de la pieza e incluso la manera en que el espectador se enfrenta con la obra.

- Modelos de documentación para obras dependientes de la tecnología y basadas en el tiempo: instalaciones, video, nuevos medios y performance.
- Iniciativas de conservación y preservación para colecciones *time-based media*: metodologías implementadas en el área de archivos y estrategias diseñadas en el campo de la conservación-restauración.
- Presentación, análisis y discusión de proyectos clave para la conservación de archivos artísticos y obras en soportes dependientes de la tecnología.
- Definición de roles y tareas dentro de los museos, galerías y centros de documentación, grupos y redes de intercambio de información;

outsourcing, perfiles del *staff*, conformación de equipos de trabajo multidisciplinares y equipamiento básico.

Proyectos de análisis y discusión:

- Modelos diseñados Tate Modern (Londres), Guggenheim Museum (Nueva York), Whitney Museum (Nueva York), Arts Electronica (Nueva York), la ahora desaparecida The Daniel Langlois Foundation (Canada), Institute for Unstable Media (Rotterdam), Netherlands Media Art Institute (Holanda), Berkeley Art Museum (California), ZKM (Karlsruhe), The Electronic Media Group (USA).
- Se discutirán las estrategias de los proyectos Modern Art: Who Cares?, The Variable Media Network, INCCA, DOCAM, 40 años de videoarte, Inside Installations
- Se analizarán las metodologías implementadas en el área de los archivos IASA, TASI, Presto Space, TAPE, Prelinger Archive, IFLA.

Sesión 3 – SÁBADO 10 DE OCTUBRE

3.1 Hacia la elaboración de un proyecto cultural: conservación, acceso y difusión de colecciones y acervos *time-based media*.

La elaboración de un proyecto cultural en relación a colecciones conformadas por soportes dependientes de la tecnología supone no sólo la implementación de una estrategia de conservación, éste deberá incluir modelos para la adquisición, almacenaje, preservación y acceso a largo plazo, así como políticas claras de difusión y uso de los materiales que integran las colecciones.

- Modelos de adquisición en museos e instituciones: el rol de la galería en la documentación de obras *time-based media*
- Planeamiento de proyectos de conservación
- Planeamiento de proyectos de digitalización
- Acceso a largo plazo para colecciones
- Re-utilización y nuevos contextos para colecciones: exhibiciones, mediatecas, archivos online.
- Prácticas curatoriales en relación con archivos artísticos

Proyectos de análisis y discusión:

Las iniciativas Media Matters (Tate Modern, Reino Unido), Ghosting : the role of the archive within contemporary artists' film and video (Picture This, Reino Unido), Netherlands Media Art Institute (Holanda), The Variable Media Network, Live Archives (University of Bristol, Reino Unido), UBU web, BFI (Reino Unido), Mediateca de la Caixa Forum (España).

- Definición de las características para colecciones *time-based media*
- Almacenamiento y condiciones climáticas para colecciones de video
- Estrategias curatoriales: recontextualización de archivos
- Cómo presentar un documento variedades de *display*, nuevas posibilidades de presentación, archivos online
- Conformación de equipos multidisciplinares
- El rol de curador

Jo Ana Morfin

Es conservadora, egresada de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRyM) en México D.F. y Maestra en Curaduría (Mención Honorífica) por la Universidad de Sunderland en el Reino Unido.

Actualmente desarrolla el proyecto doctoral "Conservación, acceso y difusión de archivos de arte electrónico y nuevos medios en el contexto mexicano" en la Universidad de Bristol en el Reino Unido, bajo el auspicio del FONCA y CONACYT. El objetivo de este proyecto es definir un modelo para integrar, preservar y hacer accesibles archivos de arte contemporáneo dependientes de la tecnología tomando como base el estudio, análisis y confrontación de las estrategias que siguen los departamentos de conservación de tres de los principales museos europeos (Museo Centro Nacional de Arte Reina Sofía, Tate Modern y Nederlands Instituut voor Mediakunst) para conservar, coleccionar y difundir sus acervos de arte electrónico y nuevos medios.

Su práctica profesional incluye proyectos de conservación para las colecciones documentales del Departamento de Restauración del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (España), Locus+ Archive (Reino Unido) y MUCA Roma (México).